
РГДБ
2017
1
3
0
0
1965 г.
2
3

Что такое скульптура

Производство студии „Диафильм", 1962 г.

Скульптура—один из видов изобразительного искусства, отражающего действительность в художественных образах. У скульптуры есть свои темы и свои специфические задачи.

Рассмотрим особенности видов и жанров этого искусства.

На одной из центральных площадей Москвы высится памятник Карлу Марксу.

Орден Ленина с профильным портретом Владимира Ильича украшает грудь Героя труда.

На здании Главного Штаба в Ленинграде „мчится“ победная колесница во славу русского оружия.

В ленинградском Летнем саду целые аллеи украшены мраморными статуями и бюстами... Все перечисленные изображения представляют собой различные по назначению, содержанию и форме виды скульптуры.

Скульптура обычно выполняется из твердых материалов: гранита, мрамора, дерева, бронзы; глина, пластелин и гипс служат подсобным материалом.

По форме и характеру обработки скульптура делится на два основных вида: круглую скульптуру и рельеф.

В круглой статуе одинаково обработаны все стороны: ее хочется осмотреть кругом.

Мальчик, вынимающий занозу.

Та же скульптура в другом аспекте.

Но если нежное тело ребенка лучше передает мрамор, то для изображения сказочного лешего больше подходит дерево.

Старичок-полевичок. Скульптор С. Т. Коненков. 1910 г.

Круглая скульптура бывает и многофигурной. Это изваяние создано по мотивам французской средневековой хроники: патриоты — старейшины побежденного города должны были явиться к врагам с городскими ключами и пожертвовать жизнью, чтобы предотвратить гибель сограждан.

Граждане города Кале. Скульптор О. Родэн. 1886 г.

Глубоко драматические чувства, переживаемые каждым персонажем, по-разному раскрыты в скульптуре.

Граждане города Кале. Фрагмент.

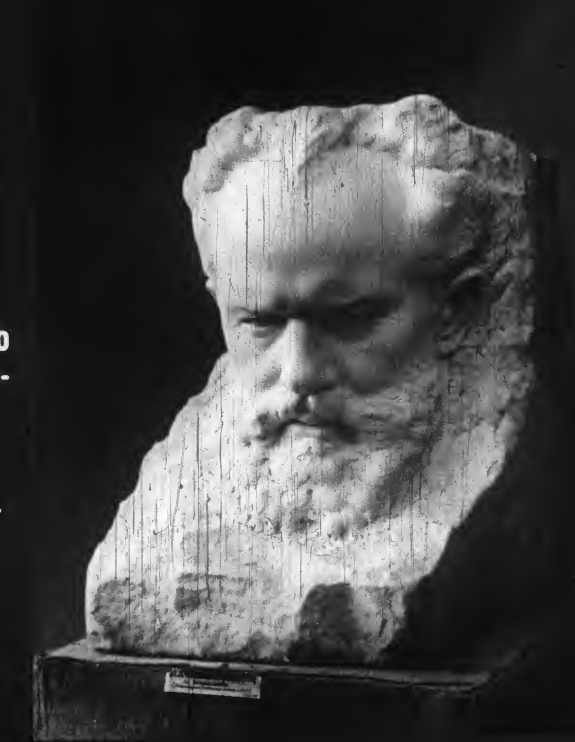
Граждане города Кале.
Фрагмент.

Большое место в круглой скульптуре занимает портрет. Советскими ваятелями созданы портреты современников с ярким, запоминающимся индивидуальным обликом.

Портрет авиаконструктора С. А. Лавочкина. Скульптор З. М. Виленский. 1947 г.

Портреты деятелей прошлого называют „историческими портретами“.

Портрет П. И. Чайковского. Скульптор З. М. Виленский. 1947 г.

16

Бытовые сцены также могут быть объектом изображения в скульптуре. Любовное объяснение парня и девушки лирически передано в этой группе из бронзы.

Деревенская любовь. Скульптор В. А. Беклемишев. 1896 г.

Особенно удаются именно в скульптуре аллегорические обобщенные понятия. Свою статую „Перекуем мечи на орала“ (1957 г.) Е. В. Вучетич посвятил борьбе могучего советского народа за мир.

Другой вид скульптуры — рельеф занимает как бы промежуточное место между круглой скульптурой и изображением на плоскости (рисунком, живописью, фреской).

Особенностью рельефа является связь с плоскостью. Плоскость служит и технической основой скульптуры и фоном для изображения. В рельефе можно воспроизвести не только многофигурные сцены, но даже пейзаж.

19

Перед нами барельеф или низкий рельеф, так как он поднимается над фоном меньше чем на половину скульптурного объема. Этот барельеф посвящен Отечественной войне 1812 года. Женщина в национальном русском одеянии, олицетворяющая Родину-мать, вручает оружие своим сыновьям.

Народное ополчение. Скульптор Ф. П. Толстой. 1816 г.

Рельеф, в котором фигура выступает больше чем на половину своего объема, а порой дается почти круглой,—называется горельефом или высоким рельефом.

Проект памятника революции 1905 г. Скульптор Н. В. Томский. 1955 г.

Другой вид барельефа – живописный рельеф близок к картине. Он имеет пейзажный фон и создает иллюзию пространственной глубины. В показанном здесь примере это достигается сочетанием светлых фигур из воска и черной грифельной доски.

Меркурий ведет в ад тени женихов Пенелопы.
Скульптор Ф. П. Толстой. 1816 г.

Если в рельефе Ф. П. Толстого был четкий силуэт и тонко проработанный объем, то скульптор Н. А. Андреев лепит барельеф едва заметными выпуклостями.

Невский проспект. Рельеф памятника Н. В. Гоголю. 1909 г.

23

А вот пример рельефа, который по отношению к фону является не выпуклым, а углубленным. Он часто встречается в искусстве Древнего Египта. Называется такой рельеф „койланоглиф".

Скульптуру различают и по назначению: монументальная, монументально-декоративная и станковая.

Памятники, посвященные знаменательным событиям и выдающимся людям, чаще всего выполняются в монументальной скульптуре.

В памятнике Петру I работы Э. Фальконе и М. Колло (1782 г.) сочетается гармоническое единство величия и простоты, покоя и движения. Скала-пьедестал ритмично вторит движению скульптуры.

25

Дерзание и волю созидателя, энергию и разум воина, любовь к отечеству и гордость за него вложили скульпторы в образ Петра I. Жест простертой руки Петра говорит: „Здесь будет город заложен".

27

Этот памятник прекрасно вписан в архитектурный ансамбль города.

Ленинград. Площадь Декабристов.

28

Построить композицию монументального памятника из двух и более фигур трудно. Блестяще решил такую задачу И. П. Мартос (1818 г.) в памятнике Минину и Пожарскому.

Традиции старых мастеров монументальной скульптуры успешно развивают советские ваятели. Поэзией и жизнеутверждением наполнен образ Пушкина в памятнике скульптора М. К. Аникушина (Ленинград. 1957 г.). Эта работа удостоена Ленинской премии.

Торжественен и монументален воздвигнутый в Ульяновске памятник Владимиру Ильичу Ленину. Сочная лепка крупных объемов и складок создает впечатление порывистого движения.

Памятник В. И. Ленину в Ульяновске. Скульптор М. Г. Манизер. 1940 г.

Замечательно лицо Владимира Ильича. В нем скульптор сумел передать всепобеждающий человеческий разум и созидательную волю. Взгляд Ильича словно обращен в будущее...

Фрагмент памятника В. И. Ленину в Ульяновске.

Иногда для полноты раскрытия содержания скульптор помещает на пьедестале, кроме основного героя, изображения людей и предметов, характеризующие его деятельность, или персонажи произведений (если это писатель).

Памятник Тарасу Шевченко в Харькове. Скульптор М. Г. Манизер. 1935 г.

Фрагменты памятника.

Широкому пространству площади больше соответствует изваяние в виде конной статуи или стоящего человека, тогда как фигура сидящего более уместна в парке или на фоне архитектурного сооружения.

Памятник П. И. Чайковскому перед Московской консерваторией. Скульптор В. И. Мухина. 1954 г.

Часто скульптура используется при создании надгробий, примыкая к скульптуре монументальной. Но смысл такой скульптуры не только в увековечивании памяти умерших, но и в своеобразном художественно-элегическом созвучии настроению живых. Поэтому надгробная скульптура в своих лучших образцах глубоко эмоциональна, полна больших человеческих чувств, хотя и различна по форме.

36

Величаво скорбит об усопшем муза, держа в руке молот скульптора. Так решил проект надгробия скульптору М. И. Козловскому его ученик С. С. Пименов (1801 г.).

Словно погружаясь во тьму, уходит в черный камень молодая женщина.

Надгробие Е. Н. Немирович-Данченко. Скульптор И. Д. Шадр. 1939 г.

Задумчиво склонилась в тихой печали строгая женская фигура. Розы падают из рук женщины... Такова надгробная стела физику Л. Ф. Бессонову.

Скульптор Е. А. Янсон-Манизер.

Монументально-декоративная скульптура всегда тесно связана с архитектурой; она соответствует назначению здания, усиливает и оттеняет звучание архитектурных форм. В русском искусстве можно найти немало примеров синтеза архитектуры и скульптуры.

40

Таково знаменитое Адмиралтейство в Ленинграде, украшенное скульптурными группами морских нимф, несущих сферы.

Архитектор А. Д. Захаров. Скульптор Ф. Ф. Щедрин. 1812 г.

Другая монументально-декоративная скульптура — колесница Славы на Нарвских Триумфальных воротах в Ленинграде поражает своей торжественной динамикой.

Скульптор В. И. Демут-Малиновский. 1833 г.

Блестящий образец архитектурно-скульптурного синтеза в советском искусстве — знаменитая группа „Рабочий и колхозница“, исполненная для здания советского павильона на Всемирной выставке в Париже.

Скульптор В. И. Мухина. 1937 г.

43

Мастер глубокого обобщения и прекрасной пластической формы, Мухина создала и декоративную группу „Хлеб", где мощные фигуры женщин со снопами колосьев символизируют плодородие земли (1939 г.).

44

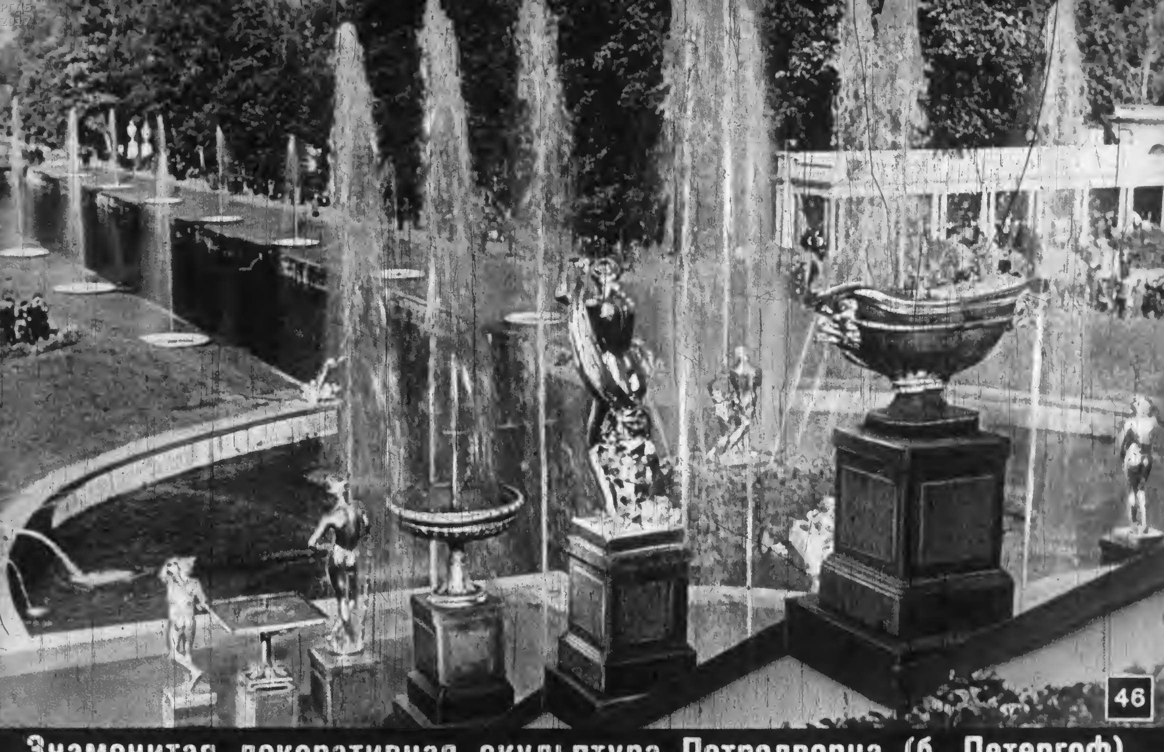
Богаты образцами декоративной скульптуры улицы, площади и мосты Ленинграда. Прекрасен по силуэту крылатый грифон, украшающий ажурный Банковский мостик через канал Грибоедова.

Скульптор П. П. Соколов. 1826 г.

К монументально-декоративной скульптуре относятся и четыре скульптурные группы Аничкова моста, изображающие в разных позах коня и укротителя.

Скульптор П. К. Клодт. 1850-е годы.

Знаменитая декоративная скульптура Петродворца (б. Петергоф) в сочетании с переливающимися радужными струями фонтанов и зеленью парка является незабываемым по красоте зрелищем.

Традиции русских ваятелей XVIII—XIX вв. продолжают советские мастера. В парках многих городов страны можно видеть стройные статуи танцовщиц и физкультурников.

Скульптор Е. А. Янсон-Манизер. 1934 г.

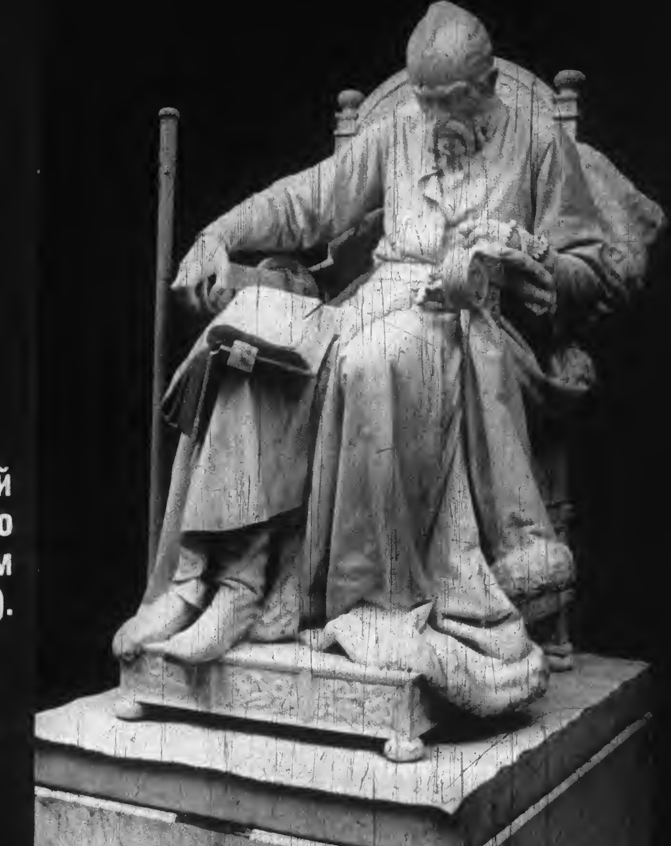
Станковая скульптура, создаваемая специально для музеев и не связанная с архитектурой, также отличается большим разнообразием сюжетов и форм. Ей присуща психологическая выразительность. Небольшие размеры скульптуры позволяют внимательно рассмотреть ее на близком расстоянии.

В станковых композициях можно словно прочесть маленькую психологическую новеллу. Вот казак устало отирает свою шашку после битвы. Его утомленная лошадь неторопливо почесывается. Зато другая лошадь, захваченная в бою, тоскливо ржет, словно жалуясь на неволю, и тянется в сторону к своему, видимо, погибшему хозяину.

Запорожец после битвы.
Скульптор Е. А. Лансере. 1873 г.

Противоречивый и сложный образ царя Ивана Грозного глубоко раскрыт скульптором М. М. Антокольским (1871 г.).

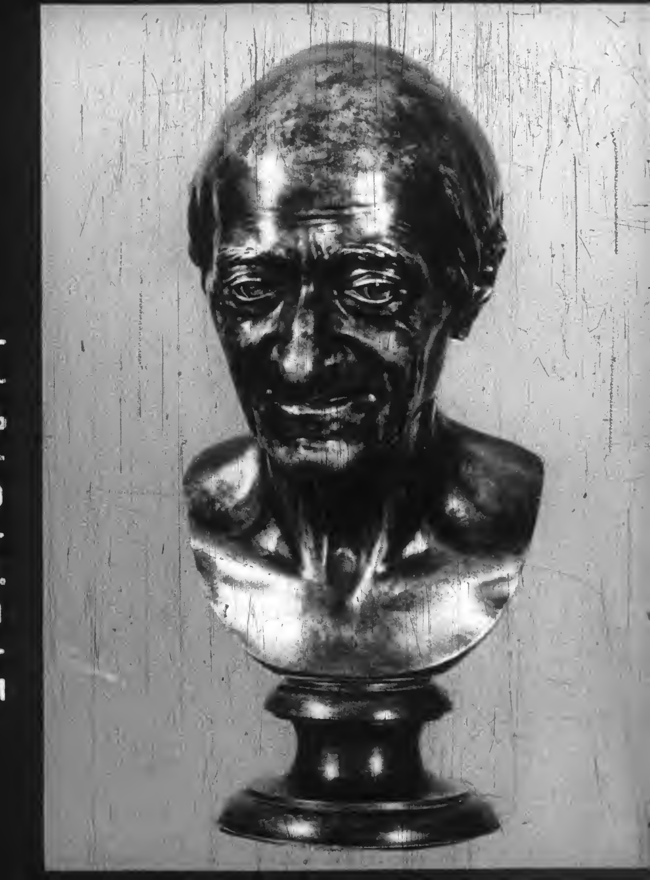

Энергичное движение цепкой костлявой руки, соскальзывающая с колен книга, выдвинутый носок сапога сообщают статуе царя порывистость...
51

...тогда как ушедшая в плечи склоненная на грудь голова и тяжело положенная на подлокотник другая рука, движение которой как бы повторяют край шубы и пустой провисший рукав, передают бессилие и угнетенность.

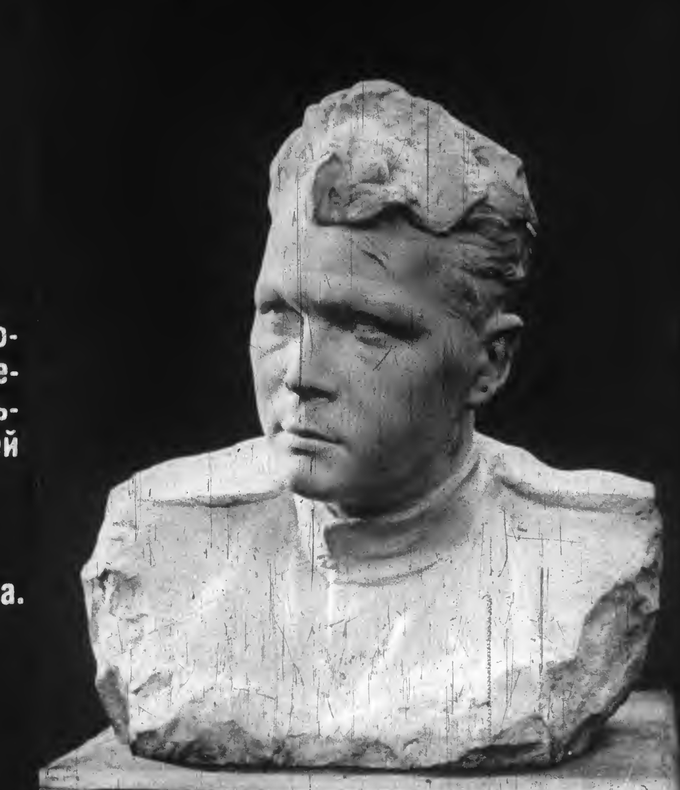

Портретный бюст – излюбленная форма станковой скульптуры, позволяющая раскрыть характер человека и отобразить в портрете эпоху. Тонко раскрывает образ Ф. М. Вольтера скульптор Гудон (1778 г.). Мудрая и грустная усмешка на лице французского философа сочетается с глубоким скепсисом.

Проникновенный ум, наблюдательность и доброта светятся в портрете замечательного поэта наших дней А. Т. Твардовского.

Скульптор С. Д. Лебедева. 1943 г.

А этот образ рабочего, навеянный воспоминаниями о революции 1905 года,—целая повесть о борьбе пролетариев с царизмом. Сила и решимость в его закрученной, словно пружина, фигуре.

Булыжник—оружие пролетариата. Скульптор И. Д. Шадр. 1927 г.

Выражение лица рабочего исполнено гнева, взгляд кажется острым, и словно играют от напряжения мускулы крепких рук...

Героика Великой Отечественной войны породила образы борцов несгибаемой воли, готовых умереть за свою Родину, презирая пытки и угрозы врагов. Такова завоевавшая известность скульптурная группа Ф. Д. Фивейского „Сильнее смерти“ (1957 г.).

К станковой скульптуре относится и изображение животного мира.

Хорошо знает зверей и их повадки скульптор В. А. Ватагин.

„Моржи". 1938 г.

60

Изображать животных любят скульпторы, работающие в малых формах. Вот фарфоровые зверюшки: барсук, морж и выдра. Их автор — скульптор П. Кожин.

Скульптура широко входит в жизнь и быт людей. Ее собирают, хранят и изучают наши лучшие музеи.

Она украшает города и жилища.

Велика роль скульптуры в эстетическом воспитании. Она выражает большие и сложные мысли и чувства, воплощая их в разнообразной художественной форме.

Понимание этого вида искусства обогащает человека, помогает ему ценить культурное наследие всех народов.

Конец диафильма

Автор В. В. Ермонская
Оформил Ю. Н. Зеленков
Редактор Е. Е. Черняк

Д-257-62

Студия „Диафильм"
Москва, Центр, Старосадский пер., д. № 7

Черно-белый 0-20.